

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Живопись»**

«Городское настроение»

Образ города в искусстве

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Архитектурный факультет
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Живопись»

Допущен к защите

Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Городское настроение»

1. Живописная картина

2. Учебное задание для детей 10-12 лет (5-7 класс)

Дипломник: Исакова Г.И. гр. АФ 13-31

Руководитель: профессор Яковлев В.А.

Красноярск, 2017

Содержание

Введение	5
Раздел 1. «Городское настроение»	
1.1. История развития городского пейзажа в живописи	7
1.2. Композиция в пейзаже.....	12
1.3. Образы городов у современных художников.....	14
Раздел 2. «Городское настроение» от замысла к воплощению	
2.1. Разработка концепции живописной картины.....	18
2.2. Эскизирование, поиск композиционных и цветовых решений. Создание живописной картины изделий.....	19
2.3. Представление живописной картины.....	20
Раздел 3. «Городское настроение» Учебное задание для детей 10-12 лет (5-7 класс)	
3.1. Методическая мотивация учебного задания.....	22
3.2. Структура уроков учебного задания.....	24
3.3. Анализ и оценка результата учебного задания.....	39
3.4. Представление детских работ.....	40
Заключение	41
Библиографический список	42
Приложение	43

Введение

Город - это постоянно пульсирующий живой организм. Каждое мгновение он разный, с любого порыва ветра, проблеска солнца, он меняет свой характер. Каждый человек видит город по-своему: для кого-то это только суета и пробки на дорогах, постоянно спешащие пешеходы и потускневшие окна домов. Для кого-то - это фонтан в тихом скверике, это легкий осенний дождик в старом квартале, это лучи солнца, что запутались в листве, или меланхоличные прохожие, гуляющие по старой брусчатке. В мире бесчисленное количество городов, и каждый со своим характером, сложившейся историей и неизменной архитектурой. Огни огромного мегаполиса не передаются сравнению перед кавалькадой ветхих пятиэтажек на окраине. Но самым любимым городом остаётся тот, в котором вырос, в котором знаком каждый переулок, где каждый квартал несёт воспоминания минувших историй. Родной город воспитывает с детства, даже больше, чем родители, а дворовые друзья остаются в памяти на всю жизнь. Атмосфера города отражается на жителях, живущих в нём. А художники передают это в своих работах.

В своей живописной работе я, через призму своего восприятия, изобразила свой родной город - Красноярск. Всю жизнь проживая в этом городе, я изучила каждый сквер и улицу. Храня различные впечатления и воспоминания, у меня сложился уникальный образ города, который я перенесла на свою работу.

В учебном проекте я постаралась научить детей ценить окружающий мир - мир, в котором они сейчас живут - в городе. Имея небольшой запас эмоций от посещения парка, музея, достопримечательностей, поедания мороженого в сквере, игр с друзьями на детской площадке и т.п., дети смогли передать свои образы города, отличные от других людей.

Каждый городской человек, выйдя на улицу, сталкивается с духом города, в котором он живет. Многие не замечают в серых облаках и изъезженных автомобилями дорогах красоты, и буднично идут по делам, но город, не смотря ни на что, будет радовать солнечным утром, приветливыми прохожими, и тенью в знойный день. Городское настроение - какое оно сегодня?

Раздел 1. «Городское настроение»

1.1. История развития городского пейзажа в живописи.

1.2. Композиция в пейзаже.

1.3. Образы городов у современных художников.

Раздел 1. «Городское настроение».

1.1. История развития городского пейзажа в живописи.

Городской пейзаж как самостоятельная тема в искусстве сложился лишь в XVIII веке. Впервые же городские мотивы появились в произведениях средневековых художников. Их мировоззрение было связано с учением о существовании двух миров: высшего небесного и низшего земного. Поэтому, они обращались не к реальным наблюдениям, а к сложному языку символов. Искусство того времени следовало не природе, а отражало идеализированные представления о ней. Изображение города в средние века чаще всего образ Небесного Иерусалима символ божественного, духовного и возвышенного. В миниатюрах встречались сюжеты, связанные с Вавилонской башней, которую согласно библейской легенде древние люди пытались построить вышиною до небес. Она воплощала символ греха, зла, человеческой гордыни и противостояла образу Небесного Иерусалима. У средневековых городских изображений много общего с гравированными географическими картами, цель которых показать зрелище мира земного. Правда, реальное пространство представлялось средневековому человеку религиозно-мифологическим, и было лишено топографической точности. Виды городов на картах служили своего рода формулой, знаком, условно определяющим место действия. По-новому городской пейзаж был осмыслен старонидерландскими мастерами. Они тщательно, с любовью запечатлевали красоту окружающей земли. У нидерландских, а позднее французских и немецких художников XV столетия мир предстает во всем многообразии своих проявлений. В миниатюрах Великолепного часослова герцога Ж.Беррийского художники братья Лимбурги достигают почти портретной точности в изображении реально существовавших замков Иль-де-Франса. На миниатюре Встреча трех святых королей на втором плане виден город, в котором можно узнать Париж, со знаменитым собором Нотр-Дам. Часто, в произведениях нидерландских и немецких мастеров городской вид служил фоном для основной сцены. Так, в картине нидерландского художника XV века Рогира ван дер Вейдена Св.Лука, рисующий Мадонну город это часть пейзажной панорамы, видимой в просвете арок лоджии. Обилие подробностей городской жизни и архитектуры придает изображению убедительность и достоверность.

Выделению городских изображений в специфический вид пейзажной живописи способствовал архитектурный пейзаж. Жанр, складывавшийся под влиянием теории линейной перспективы. Главную задачу мастера этого вида видели в построении сложной, тщательно разработанной композиции с учетом единой точки зрения, изображении вымышленных архитектурных сооружений. Большой вклад в развитие архитектурного пейзажа внесли мастера итальянского Возрождения Пьеро делла Франческа, Андреа Мантенья, Рафаэль. В Обручении Марии (1504 г.) Рафаэля действие происходит на

широкой площади. Органической частью композиции является круглый храм, завершенный куполом и обнесенный аркадой. В гармоническом облике этого здания выражен архитектурный идеал ренессансной эпохи. В нем, как и в сюжете самой сцены, воплощена тема красоты и совершенства мира.

Почти параллельно с этим направлением развивалась и другая традиция. В XVI — XVII веках в Германии, Голландии и Франции получили распространение изображения городских ландшафтов. Живописцы привозили из путешествий многочисленные альбомы с натурными зарисовками. Так, Альбрехт Дюрер создал акварели с видами немецких и швейцарских городов.

В середине XVII века городской пейзаж становится одной из излюбленных тем голландских художников. Обращаясь к изображению уголков Амстердама, Харлема, Делфта, они стремились запечатлеть знаменитые здания и архитектурные ансамбли. Геометрическая четкость городских построек сочеталась в их работах с бытовыми эпизодами и пейзажем. Художники Г. Беркхейде и Я. Хейден, внимательно изучают и передают неторопливое течение жизни городов своей страны, сообщая изображению оттенок созерцательности. Реальные городские виды можно встретить и у крупных голландских мастеров XVII века Я. Гойена, Я. Рейсдала, Вермера Делфтского. Один из наиболее удачных и известных образцов городского пейзажа этого времени «Вид города Делфта» Вермера Делфтского. Полотно сверкает множеством красочных оттенков и световых бликов, тщательно переданных художником, поэтически воплотившим образ родного города.

В XVIII веке сформировалась особая разновидность пейзажного жанра ведута. В зависимости от характера воспроизведения городской местности она подразделялась на реальную, идеальную или фантастическую. В реальной ведуте, здания точно и скрупулезно изображались художником в окружении реального ландшафта, идеальной в вымышленном ландшафте; фантастическая ведута — пейзаж целиком созданный фантазией художника. Расцветом этого вида живописи стала венецианская ведута. В отличие от римских мастеров архитектурного пейзажа венецианцы изображали не древний, а современный город со всеми особенностями его жизни. С 1720-х годов становится известен Антонио Каналетто, в молодые годы он посетивший Рим. Художник с увлечением изображал древнеримские памятники и фантастические архитектурные пейзажи. После возвращения в Венецию, главными героями его произведений стали площади, каналы и палаццо родного города. На архитектурном фоне Каналетто представлял празднества, торжественные процессии и будничную жизнь горожан. Городские пейзажи венецианских мастеров Каналетто, Б. Белотто, М. Мариески имеют много общего: строгое перспективное построение, иллюзорная передача пространства с помощью оптического прибора камеры-обскуры, парадность композиции, с преобладанием линейного начала, и декоративность цвета.

В отличие от этих художников, с документальной точностью воплощавших виды Венеции, их современник Франческо Гварди отдавал предпочтение

небольшому камерному пейзажу, стремясь не столько увековечить внешний облик здания, сколько передать сам дух города. На развитие ведуты XVIII века оказали влияние и театральные художники. Замечательные образцы декорационных задников создали итальянские мастера П.Гонзага, Дж.Валериани, Ф.Бибиена. Они свободно сочетали реальные и вымышленные архитектурные формы.

В работах Джованни Баттиста Пиранези определяющей стала роль фантазии. В историю искусства он вошел как график, архитектор и автор театральных композиций. Широкую известность получили офорты художника с достопримечательностями Рима и его окрестностей. В 1745-1750 годах Пиранези создал серию картин под названием Фантазии на темы темниц. На них были изображены громадные, многоярусные сооружения с мостами, дворцовыми лестницами, каменными статуями, свешивающимися цепями и канатами. В действительности, подобные постройки никогда не существовали. В этих офортах был запечатлен образ родины художника, бывшей в то время в оккупации.

Наряду с ведутой, в Италии XVIII века получил распространение пейзаж с руинами. Развалины древних крепостей, остатки колонн, разрушенные башни стали постоянными атрибутами многих пейзажей. Известным итальянским мастером живописи руин был Джованни Паоло Паннини. Художник писал развалившиеся римские постройки. Он произвольно комбинировал детали различных архитектурных сооружений, часто заполняя первый план картины капителями колонн или обломками карнизов. Разнообразна деятельность французского художника Гюбера Робера мастера пейзажа, живописца руин и декоратора. Мода украшать интерьеры его картинами широко распространилась и в России XVIII века. Одни из самых известных работ Г.Робера: Собрание античных зданий Франции, Собрание древних зданий Рима, Пожар в Риме, Фантастический триумфальный мост в Риме были заказаны художнику Павлом I и находятся ныне в Павловском дворце под Санкт-Петербургом.

Ведута в Германии и Англии XVIII века имела свои особенности. Однако, к концу столетия интерес к ней в европейских странах ослабел, и художники уже не внесли в ее развитие ничего нового.

Разнообразны типы городских пейзажей XIX века. В эпоху романтизма сохранялся интерес к археологическим памятникам, старине, античным храмам. Все большую роль в европейском культурном обиходе начали играть изобразительные рассказы о путешествиях. Находясь в пути, многие художники делали зарисовки. Состоятельные европейцы специально нанимали художников, которые сопровождали их в поездках по странам. Из зарисовок городских видов, порой, складывались обширные циклы. Романтические картины с городской тематикой нередко в творчестве выдающегося немецкого художника Каспара Давида Фридриха. В его работах тщательная проработка деталей, виртуозная светотеневая моделировка служили созданию лирического

настроения. Для художников-романтиков была неважна узнаваемость в картине тех или иных мест, и точность их представления. Существующие в действительности здания они часто помещали в произвольное архитектурное окружение. Это делалось с целью передачи особой атмосферы, навеянной настроением от ее созерцания.

В середине XIX века у художников — пейзажистов проявился интерес к жанровым сценам. В начале 1870-х годов появились гравюры французского художника Гюстава Доре с видами Лондона. На 180 листах была воссоздана панорама жизни города, запечатлены достопримечательности английской столицы, строительство новых зданий, уличная сутолока, скачки, развлечения лондонцев, жизнь бедноты. Городские сцены интересовали и другого выдающегося сатирика, мастера политической и социально-бытовой карикатуры Оноре Домье. Художник искал на улицах Парижа оригинальные человеческие типы, отображал их повседневную жизнь.

Новую страницу истории городского пейзажа открыли французские импрессионисты. Их внимание привлекали разнообразные мотивы: улицы в разное время дня, вокзалы, силуэты зданий. Стремление передать ритм жизни города, уловить постоянно меняющееся состояние атмосферы и освещение привели импрессионистов к открытию новых средств художественной выразительности. Подвижность и изменчивость формы предметов они выражали посредством размытия линейных контуров, обобщенных очертаний, свободных и быстрых мазков. Художники работали на открытом воздухе, учитывали законы оптического смешения цветов. В результате, колористическая гамма их полотен приобретала необыкновенную цветовую насыщенность и яркость. Для композиций импрессионистов характерна динамичность построения, асимметрия, усечение фигур и предметов краями холста. Не стремясь к детализации, они передавали непосредственность впечатления от природы. Художники выделяли в изображенном объекте то, что отвечало их эмоциональному состоянию, тонко выявляя особенности окружающей среды. Таково, например, полотно «Вокзал Сен-Лазар» К. Моне, с художественным обобщением образа современной действительности. Разрозненные детали городской жизни запечатлены им целостно, при этом, они подчинены сложному и разнообразному ритму. Вибрирующая световоздушная среда, обволакивающая предметы, объединяет их в нерасторжимом единстве. Художники, работавшие в разное время в жанре городского пейзажа, сохранили образы больших и малых городов своих стран, их самобытность и красоту и, что не менее важно, культурную преемственность.

Городской пейзаж в России.

Основоположники русского городского пейзажа Ф. Алексеев, М. Воробьев, Ф. Щедрин донесли до нас в своем творчестве образы Санкт-Петербурга и Москвы. Тема архитектурного пейзажа находит достойное место в живописи художников передвижников. Это масштабные холсты В. Сурикова, где

панорамы старой Москвы служат фоном исторических композиций, архитектурные фантазии Аполлинария Васнецова, графические листы Е. Лансере, А. Бенуа, М. Добужинского, А. Остроумовой-Лебедевой. В творчестве современных художников городской пейзаж так же занял достойное место. И не случайно на художественных выставках, в художественных салонах и галереях неизменным вниманием пользуются городские пейзажи - произведения с изображением архитектурных памятников прошлого. Картина маслом на холсте или графика художников способны полноценно донести до зрителя незабываемые образы любимых городов и памятных мест России.

1.2 Композиция в пейзаже.

Составление композиции пейзажа с натуры имеет некоторую аналогию с выбором предметов для постановки натюрморта. Художник, создавая композицию этюда, тоже думает, например, о том, взять ли стену дома, освещенную солнцем, вместе с куском земли и неба или только на фоне неба; нужно ли писать дерево, которое растет тут же рядом или, может быть, обойтись в композиции без него. Определяя формат изобразительной плоскости и масштаб изображения даже в наброске, надо уметь продуманно вписывать в лист объекты пейзажа, представляя на чистом листе бумаги будущее изображение. Если рисунок, например, расположен поперек листа, то устремленность линий дерева вверх будет пресечена его краем. Все это основывается на принципе золотого сечения.

Что же это такое? Золотое сечение (пропорция) – деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине. Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот вы подходите к пустой скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете — посередине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, относительно вашего тела, будет равно примерно 1,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная... Садясь на скамейку, вы произвели «золотое сечение». О золотом сечении знали еще в древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Великий Пифагор создал тайную школу, где изучалась мистическая суть «золотого сечения». Евклид применил его, создавая свою геометрию, а Фидий — свои бессмертные скульптуры. Платон рассказывал, что Вселенная устроена согласно «золотому сечению». А Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» этическому закону. Высшую гармонию «золотого сечения» будут проповедовать Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золотое сечение» — это одно и то же. А христианские мистики будут рисовать на стенах своих монастырей пентаграммы «золотого сечения», спасаясь от Дьявола. При этом ученые — от Пачоли до Эйнштейна — будут искать, но так и не найдут его точного значения. Бесконечный ряд после запятой — 1,6180339887... Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. Неживая природа не знает, что такое «золотое сечение». Но вы непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Все живое и все красивое — все подчиняется божественному закону, имя которому — «золотое сечение».

В выборе пейзажного мотива проявляется вкус, художественное и композиционное чутье. От удачного выбора точки зрения на выбранный мотив пейзажа во многом зависит выразительность композиции.

Далее работа выполняется в такой последовательности: делаются подготовительный рисунок, первая прописка основных цветовых отношений,

проработка формы объектов на разных пространственных планах.

Приступая к выполнению этюда на решение глубокого пространства, на детальную проработку предметов и объектов пейзажа, необходимо хорошо знать, как изменяется форма и цвет предметов с увеличением расстояния (то есть знать закономерности воздушной перспективы). В процессе работы это поможет избавиться от восприятия предметных цветов, будет способствовать более успешному видению обусловленных цветов.

Известно, что на большом расстоянии форма предметов теряет объемность, рельефность и приобретает силуэтную плоскость.

Чтобы облегчить выбор пейзажа, точки зрения на него, границ его в природе, полезно использовать рамочный видоискатель. Тогда характер пейзажа меняется: уменьшается цветовое разнообразие и заметность деталей. Предметы на переднем плане выглядят более объемными, с контрастной светотенью. Цвет предметов по мере их удаления тоже претерпевает значительные изменения (воздушная перспектива), прежде всего, ослабевает его насыщенность. На расстоянии темные предметы больше синеют и светлеют. Светлые объекты менее подвержены изменениям в сторону голубизны: освещенные солнцем облака и снежные вершины гор вдали приобретают красно-оранжевый оттенок. В пространстве, насыщенном туманом, пылью или дымом, исчезает ясность силуэта предметов. В чистом воздухе четкость очертаний форм на расстоянии уменьшается в меньшей степени.

В изображении передних планов важную роль играют собственные цвета предметов, в дальних — обусловленные. Обусловленные воздушной средой цвета удаляют предметы, и наоборот, собственный предметный цвет как бы выдвигает их на передний план. Если в процессе работы возникает необходимость что-то «приблизить» на передний план, цвету следует придать более локальное (предметное) значение. Когда же надо «углубить» какую-то часть этюда, то надо учесть обусловленные расстоянием цвета.

1.3 Образы городов у современных художников.

Город - это постоянно пульсирующий живой организм. Каждое мгновение он разный, с любого порыва ветра, проблеска солнца, он меняет свой характер. Каждый человек видит город по-своему: для кого-то это только суета и пробки на дорогах, постоянно спешащие пешеходы и потускневшие окна домов. Для кого-то - это фонтан в тихом скверике, это легкий осенний дождик в старом квартале, это лучи солнца, что запутались в листве, или меланхоличные прохожие, гуляющие по старой брусчатке. В мире бесчисленное количество городов, и каждый со своим характером, сложившейся историей и неизменной архитектурой. Огни огромного мегаполиса не передаются сравнению перед кавалькадой ветхих пятиэтажек на окраине. Но самым любимым городом остаётся тот, в котором вырос, в котором знаком каждый переулок, где каждый квартал несёт воспоминания минувших историй. Родной город воспитывает с детства, даже больше, чем родители, а дворовые друзья остаются в памяти на всю жизнь. Атмосфера города отражается на жителях, живущих в нём. А художники передают это в своих работах.

Множество художников во все времена старались показать свое «городское настроение» в своих работах. Пропуская настроение, время года, состояние погоды через себя, у каждого получается свое видение городского пейзажа. Трудно выделить кого-то одного художника, их бесчисленное множество.

Мне понравились работы Джона О'Брайена. *(См. приложение к разделу 1)* Столь долгое нежелание весны вступать в свои права, подталкивает нас к написанию статей теплых и светлых. Добрый, гармоничный, приветливый, уютный и погружающий в состояние покоя — именно таким предстает наш мир на картинах американского художника Джона Патрика О'Брайена (*John Patrick O'Brien*) (1951-2004г.г.).

Джон получил превосходное художественное образование в престижных школах и студиях Сан-Франциско, Нью-Йорка и Парижа. Благодаря этому, в каждой его работе, помимо любви к прекрасному и уважению к традициям американского импрессионизма, видны академичность и легкость манеры письма. На картинах Джона представлены как реальные так и полностью вымышленные места. Но как первые так и вторые обладают необыкновенной притягательностью, вызывая желание оказаться на подобных улочках и в подобных интерьерах.

Джон О'Брайен, со своим мастерством, приверженностью поэтическим идеалам и вниманием к современным тенденциям, создал свой неповторимый стиль, который начали характеризовать как современный романтический реализм. Художник был удостоен большого количества наград, его персональные выставки проводились по всей территории США, а картины Джона являются украшением множества частных коллекций.

Так же хочу отметить творчество Михаила Саратова. Его работы старой Москвы цепляют сразу. Михаил Сатаров родился в Москве в 1963 году. Классическое профессиональное образование получил в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И.Сурикова.

На сегодняшний день степень популярности его живописных произведений трудно переоценить. Картины этого замечательного мастера занимают достойное место в собраниях президентов России, Грузии, Казахстана, принца Монако Альберта, они давно находятся в частных коллекциях сильных мира сего. Круг почитателей его таланта довольно широк - от представителей деловой и политической элиты до самых известных имен в артистическом мире и шоу-бизнесе. Подобная востребованность художественного творчества Михаила Саратова позволяет с полным правом назвать его в числе выдающихся мастеров отечественной живописной школы. Не случайно копии его работ можно встретить в самых разнообразных местах - в закрытых частных галереях, на известных вернисажах и даже на набережных курортных городов. В такой популярности нет ничего удивительного. Знатоки современного искусства уже давно оценили живописное дарование этого мастера, считая, что художественные произведения именно такого уровня являются драгоценными свидетелями своего времени в будущих поколениях.

Михаил Сатаров обладает редким талантом - его живописное мастерство одинаково ярко проявляется в самых разных жанрах. Портрет, натюрморт, - пейзаж сложно определить, что является визитной карточкой мастера. Будучи достойным продолжателем высших достижений отечественной реалистической школы живописи, автор сумел найти свой неповторимый художественно-образный язык, в котором органичное соединение элементов разных стилей оставляет у зрителя ощущение гармонии и единства. Особое место в творчестве художника занимают портреты, выполненные в уникальной манере, где абсолютно реалистическое изображение оригинально сочетается с элементами символизма и сюрреализма.

Хочу особо так же обратить внимание на работы Пестрякова Олега Игоревича, нашего земляка. Его годы жизни 1940-2005 гг. Он окончил художественную школу им. Сурикова, после - учился в Политехническом институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал архитектором. Он знаменит, как художник-акварелист. В центре его художественного мира - город, наш Красноярск. Его картины – это лики города, знакомые нам с детства, но увиденные добрыми глазами художника, влюблённого в свой город.

Я отметила творчество этих художников XX века, как пример их передачи своего «городского настроения». Жили они приблизительно в одно время, только в разных уголках Земли. Их работы передают свой образ и характер городов, в котором они жили. Каждая картина по-своему удивительна, со

своей душой и историей. Они, словно экскурсоводы, которые через картины рассказали о своём городе.

Хоть слово «город» и ассоциируется с серыми бетонными одинаковыми домами, таким же серым асфальтом и не выделяющимися друг от друга людей, мы не увидим ни одной похожей работы. Соединение индивидуальной техники живописи, подбора материала и красок, состояние художника и всего окружающего вокруг дало неповторимый образ на холсте, который так и радуется взор зрителя.

Раздел 2. «Городское настроение» от замысла к воплощению

2.1. Разработка концепции живописной работы

2.2. Эскизирование, поиск композиционных и цветовых решений.

Создание живописной картины.

2.3. Представление живописной картины

2.1. Разработка концепции живописной картины

Красноярск - крупнейший город России, не так давно ставший городом - миллионником. С каждым годом город расцветает и развивается, появляются новые скверы, фонтаны и памятники. Туристы всё чаще стали навещать наш город, и пребывают в восторге от светлой и уютной атмосферы Красноярска.

Я родилась и выросла в этом городе, мне знаком каждый поворот, а каждая улица не раз протоптана моими ногами. За годы жизни в этом городе, сложился определённый образ, «портрет» Красноярска. Какой же он? В Красноярске много символов города, достопримечательностей, которые являются визитной карточкой города. Но создают ли они тот образ нашего родного города, в котором мы живем? Скорее, они создают неповторимую отличительную черту, отличающую нас от других городов.

Сотни улиц Красноярска переплетаются одна в другую, и создавая общий дух города. Люди дарят душу асфальту и бетону, а погода, будь то дождь или снег, ставит точку в городском представлении.

Выделяя несколько людей из миллиона, можно с их помощью рассказать маленькую историю городской жизни. Их существование и отношения – это маленький мир, в котором существуют лишь они. Город в данном случае лишь декорации, но история пишется как раз на них.

2.2. Эскизирование, поиск композиционных и цветовых решений. Создание живописной картины.

В своей живописной работе я хотела захватить весь город с его бетонной россыпью бетонных зданий, и показать человека живущего в нём. Панорама города должна была передать общий план с видом на Красноярск. Не раз гуляя по городу, я забрела на недостроенное 12-этажное здание на ул. Копылова, в народе его называют «Мазай». Удачное расположение с открытой крышей даёт великолепный вид на город, который покорила меня с первого раза. С тех пор эта крыша стала моим любимым местом, куда я не раз приходила с друзьями.

Удобное расположение здание на возвышенности дарит великолепный многоплановый вид. Видно и ближайший дворик заставленный автомобилями, и оживленную автомобильную дорогу, уходящую в центр города, и сам город с железной дорогой, множеством домов, парками и скверами. Видно, как пролит Енисей, так любимый жителями города. Коммунальный мост, соединяющий правый берег и левый. Высокие горы с великолепной сибирской природой, которой так славится Красноярский край.

Поиск ракурса мне не составил труда- на здании есть удобный полукруглый выступ, где могут разместиться мои герои, и с которого открывается весь этот великолепный вид.

2.3. Представление живописной картины

Для написания живописной картины маслом был выбран вытянутый горизонтальный формат 110x70см. В этом полотне решено было изобразить панораму города и выделить островок крыши с людьми на нём.

В живописной картине четыре плана: На первом плане кусочек крыши с двумя молодыми людьми. Они в свободное время ушли от своих забот, наслаждаются обществом друг друга, играют на гитаре, пьют чай и любуются видом города. На втором плане можно разглядеть спокойный дворик, где стоят машины, буднично ходят люди и размеренно протекает жизнь. Немного отведя взгляд за жилой двор, можно увидеть городскую суету с множеством машин, остановок и спешащих по делам людей. Красноярск- город контрастов: можно заметить сочетание современного города с многоэтажными новостройками и соседствующие деревенские домики с духом 19-начала 20 века. На третьем плане изображена сама панорама города. Множество домов удачно освещенные солнечным светом, река Енисей, уходящий вдаль, парки и скверы, дарующие воздух среди бетонных зданий. Четвертый план- горы, в чаше которых утопает город. С них тоже открывается замечательный вид на Красноярск, любимый горожанами. Холмистый рельеф Красноярска подарил нам такую многоплановость, которую можно наблюдать с многих окон домов обычных жителей.

Время, которое я захватила в своей работе и запечатлела- раннее лето с насыщенной зеленью и ярким солнцем. Именно летом раскрываются яркие краски города, которые заставляют людей влюбиться в Красноярск. Время, когда рано темнеет, а в восемь вечера, когда город ещё не спит, солнце потихоньку начинает заходить за горизонт. Именно это время дает контраст света и тени.

В итоге, захватив настроение моих героев на картине, сочетания тихой дворовой жизни и бурной жизнью за его пределами с ритмичным движением автомобилей, сочетания старой архитектуры и новой, соседство высоких гор с реками и бетонными домами, солнца и тенью и т.п. получился цельный образ города с его контрастным настроением.

**Раздел 3. «Городское настроение» Учебное задание для детей
10-12 лет (5-7 класс).**

- 3.1. Методическая мотивация учебного задания
- 3.2. Структура уроков учебного задания
- 3.3. Анализ и оценка результата учебного задания
- 3.4. Представление детских работ

Раздел 3. «Городское настроение» Учебное задание для детей

10-12 лет (5-7 класс).

3.1. Методическая мотивация учебного задания.

Город - это постоянно пульсирующий живой организм. Каждое мгновение он разный, с любого порыва ветра, проблеска солнца, он меняет свой характер. Каждый человек видит город по-своему: для кого-то это только суета и пробки на дорогах, постоянно спешащие пешеходы и потускневшие окна домов. Для кого-то - это фонтан в тихом скверике, это легкий осенний дождик в старом квартале, это лучи солнца, что запутались в листве, или меланхоличные прохожие, гуляющие по старой брусчатке. В мире бесчисленное количество городов, и каждый со своим характером, сложившейся историей и неизменной архитектурой. Огни огромного мегаполиса не передаются сравнению перед кавалькадой ветхих пятиэтажек на окраине. Но самым любимым городом остаётся тот, в котором вырос, в котором знаком каждый переулок, где каждый квартал несёт воспоминания минувших историй. Родной город воспитывает с детства, даже больше, чем родители, а дворовые друзья остаются в памяти на всю жизнь. Атмосфера города отражается на жителях, живущих в нём. А художники передают это в своих работах.

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 10-12 лет (5-7 классы) по теме «Городское настроение».

Структура учебного проекта разработана по принципу поэтапного освоения нового материала. Отправной точкой становится вводный урок, включающий в себя знакомство с главной темой учебного проекта - городского пейзажа. Первые два урока включают в себя теоретические блоки. Дети знакомятся с понятием городского пейзажа, историей развития этого жанра в искусстве, знакомятся с перспективой. На третьем и четвертом уроке дети знакомятся с российскими художниками, работающими в жанре городского пейзажа, а так же с художниками города Красноярска. Эти уроки воспитают любовь к стране и к родному городу. Так же эти уроки дадут представление о современной живописи, что важно для молодого поколения. В ходе учебного процесса учитель часто обращает внимание, вместе с детьми, на характерные особенности представленных для примера работ. Какие техники художник использует, какие краски применяет для создания того или иного образа, и т.п. Это позволит, в дальнейшем, детям самостоятельно использовать упомянутые эффекты для итоговой работы, делая результат намного выразительней.

Используются следующие методы:

- словесные;
- наглядные;

- практические.

По способу взаимодействия учителя и учеников:

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный

Методы стимулирования и мотивации:

- создания ситуаций успеха;
- контроля и самоконтроля.

Цели и задачи учебного задания

Цели:

- △ Знакомство с темой городского пейзажа, историей развития этого направления в искусстве.
- △ Изучить историю развития городского пейзажа в России через работы Васнецова, Поленова, др.
- △ Знакомство с современными художниками и их работами г. Красноярска, такими как Пестряков О.И., Иванов С.Ю., Горбачева Н., Макаров М.В. и др.
- △ погружение в архитектурную культуру города Красноярска;
- △ развитие образного мышления через знакомство с живописными работами;
- △ обучение основам техники рисования гуашью;
- △ эстетическое воспитание детей.

Задачи:

- △ провести беседу об истории развития городского пейзажа как направления в искусстве;
- △ научить основам работы с гуашью, различным техникам рисования;
- △ создать живописные композиции в технике гуашь по теме «Городское настроение»;
- △ научить основам рисования гуашью на опыте изображений видов города Красноярска и других городов;
- △ научить основам композиции, перспективы и воздушной перспективы;

3.2. Структура уроков учебного задания.

План уроков:

Урок 1. «Пробуждение»

Знакомство с изображением города в живописи, особенностями развития городского пейзажа в истории искусств, создание образа утреннего города в технике гуашь.

Урок 2. «Видим далеко»

Знакомство с перспективой как способом изображения на плоскости предметов в пространстве. Научить детей применять законы перспективы в своих рисунках, научить использовать воздушную перспективу.

Урок 3. «Огромная страна»

Знакомство с историей развития городского пейзажа в России. Знакомство с городами Российской Федерации через творчество К. Коровина, А. Куприна, А. Белых, и др.

Урок 4. «Живой городок»

Познакомить с архитектурой города Красноярска через творчество таких художников, как Пестряков О.И., Иванов С.Ю., Горбачева Н., Макаров М.В. Знакомство с композицией. Выполнение эскизов к итоговой работе «Городское настроение».

Урок 5. «Город ожил»

Создание живописных работ по теме. Выставление работ и обсуждение итогов учебного задания.

1 Урок

Тема урока: «Пробуждение»

• Информационная часть:

Тип урока: Комбинированный

Количество детей: 10-15

Возраст: 10-12 лет (5-7 классы)

Время: 45 минут

• Содержательная часть:

Цель: 1) Знакомство учащихся с изображением города в живописи, особенностями городского пейзажа в истории искусств.

2) Создание городского пейзажа, «утреннее настроение» или «пробуждение».

Задачи: 1) Познакомить с понятием «городской пейзаж».

2) Познакомить с творчеством художников: Дуччио, Кустодиев, А.И. Сивков, Питер Брейгель Старший, Каналетто Антонио.

2) Научить передавать настроение через работу.

Вспомогательная часть:

Наглядные пособия: репродукции картин художников с изображением городских пейзажей (Дуччио, Кустодиев, А.И. Сивков, Питер Брейгель Старший, Каналетто Антонио).

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, баночки для воды, А3 или А4.

Ход урока (по минутам):

1. организационная часть 5 мин.:

Выполняется учителем до начала урока. На доске пишется тема урока «Городской пейзаж». На доску прикрепляется иллюстративный материал. Подготовка рабочих мест, открывание красок.

2. вводная часть 5 мин.: Здравствуйте, дети. Сегодня мы с вами познакомимся с таким понятием, как городской пейзаж. Кто знает, что такое пейзаж? (ответы учащихся). Правильно, это изображение природы. А давайте теперь посмотрим на представленные картины. (Показываются выставленные картины) Что мы тут видим? Что объединяет эти работы? (ответы учащихся) Это разновидность пейзажного жанра – городской пейзаж, с особенностями которого мы сегодня познакомимся и вскоре научимся сами его выполнять.

3. объяснение нового материала 10 мин.:

Городской пейзаж как самостоятельная тема в искусстве сложился лишь в XVIII веке. Впервые же городские мотивы появились в произведениях средневековых художников. Их мировоззрение было связано с учением о существовании двух миров: высшего — небесного и низшего — земного. Поэтому, они обращались не к реальным наблюдениям, а к сложному языку символов. Искусство того времени следовало не природе, а отражало

идеализированные представления о ней.

Изображение города в средние века чаще всего — образ Небесного Иерусалима — символ божественного, духовного и возвышенного. (Показать картину Дуччио «Вход Господень в Иерусалиме»). (См. приложение к разделу 2, стр. 46)

В миниатюрах встречались сюжеты, связанные с Вавилонской башней, которую согласно библейской легенде древние люди пытались построить «вышиною до небес». Она воплощала символ греха, зла, человеческой гордыни и противостояла образу Небесного Иерусалима. У средневековых городских изображений много общего с гравированными географическими картами, цель которых — показать «зрелище мира земного». Правда, реальное пространство представлялось средневековому человеку религиозно-мифологическим, и было лишено топографической точности. Виды городов на картах служили своего рода формулой, знаком, условно определяющим место действия.

(В качестве примера показать работу Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня (Вена)», 1563; работу Каналетто Антонио «Вестминстерское аббатство Большой канал и Собор Санта Мария делла Салюте», 1730;)

История жанра городского пейзажа развивалась вместе с развитием городов. Художники эпохи Возрождения увлекались пространственными, перспективными построениями придуманных, «идеальных» городов. Потом появились мастера, которые, наоборот создавали очень точные, реальные городские пейзажи. Совершенно по-новому создавали образ города художники объединения «Мир искусства» (начало XX века). Город в их картинах обрел одушевленность, изменчивость настроений. (Обратить внимание на работу Бориса Кустодиева «Ярмарка в Саратове», «Большевик») В русском искусстве XX века изображение города очень многолико и в живописи, и в графике. Художников привлекает разнообразие форм и конструкций, непрерывное движение, быт наших улиц.

Стремление передать ритм жизни города, уловить постоянно меняющееся состояние атмосферы и освещение привели импрессионистов к открытию новых средств художественной выразительности. Подвижность и изменчивость формы предметов они выражали посредством размывания линейных контуров, обобщенных очертаний, свободных и быстрых мазков. Художники работали на открытом воздухе, учитывали законы оптического смешения цветов. В результате, колористическая гамма их полотен приобретала необыкновенную цветовую насыщенность и яркость. (Для примера показать работы Анатолия Ивановича Сивкова)

Художники, работавшие в разное время в жанре городского пейзажа, сохранили образы больших и малых городов своих стран, их самобытность и красоту и, что не менее важно, культурную преемственность.

А теперь давайте снова посмотрим на представленные работы. Что вас больше привлекает в них? Какая работа вам больше понравилась и почему?

(ответы учеников)

Посмотрите внимательно на каждую работу художников. Они жили в разные эпохи, в разных городах мира, и каждый попытался передать настроение города через своё творчество.

4. практическая (самостоятельная) работа детей 20 мин.;

А теперь, ребята, задание на сегодня: «Пробуждение». Вот, вы шли сегодня утром на учёбу, обратили внимание, каким был город, когда он только просыпался? Какие характерные качества утреннего города вы, невзначай, заметили? (ответы учеников) Да, это могут быть вот-вот погаснувшие фонари, столпотворения сонных людей на остановках, розово-оранжевое небо, пробки на улицах, свежий морозный воздух, свежавывавший, ещё белый снег. Помните, что у нас задача не прорисовывать мелкие детали, вплоть до глаз каждого прохожего. Постарайтесь рисовать большими мазками, больше уделяя внимание цвету. Постарайтесь настроение утреннего города пропустить через своё, и показать нам, как вы его сами видите. Это даже может быть городской пейзаж сквозь замороженное окно в автобусе. Пробуйте.

Ученики выполняют задание, учитель наблюдает, при необходимости оказывает помощь.

5. подведение итогов работы 5 мин.:

Просмотр выполненных работ, обсуждение с детьми кто что изобразил, что получилось передать

2 Урок

Тема урока: «Видим далеко»

- Информационная часть:

Тип урока: Комбинированный

Количество детей: 10-15

Возраст: 10-12 лет (5-7 классы)

Время: 45 минут

- Содержательная часть:

Цель: 1) Познакомить детей с перспективой как способом изображения на плоскости предметов в пространстве.

2) Выполнить живописную работу с применением законов линейной и воздушной перспективы.

Задачи: 1) Научить главным законам линейной перспективы.

2) Научить применять в работах воздушную перспективу.

3) Научить некоторым правилам композиции.

4) Воспитать интерес к самостоятельной конструктивной деятельности.

- Вспомогательная часть:

Наглядные пособия Таблица с разновидностями перспективы, фотографии, работы художников.

Материалы и инструменты: линейки, карандаши, гуашь, кисти, баночки для воды, листы А3 или А4.

Ход урока (по минутам):

1. организационная часть 5 мин.:

готовность кабинета; проверка готовности учащихся к уроку;

2. вводная часть 2 мин.: Здравствуйте, дети. Сегодня мы с вами познакомимся с таким понятием, как перспектива. И научимся её применять при изображении города.

3. объяснение нового материала 10 мин.:

Сегодня на уроке вы узнаете главные, необходимые сведения из области перспективы, и сможете нарисовать рисунок городского пейзажа, применяя законы перспективы.

Перспектива-это учение о том, как передать на плоскости листа бумаги ощущение глубины пространства, то есть передать окружающий мир таким, как мы его видим. Оно основано на соблюдении нескольких законов, учитывающих особенности человеческого зрения.

Первый закон перспективы говорит о том, что чем дальше от нас находится предмет, тем он нам кажется меньше. Значит, таким его и надо изображать под небольшим углом друг к другу.

Кроме того, художник должен учитывать, что цвет предмета меняется в зависимости от расстояния: отдаленные предметы кажутся нам слегка голубоватыми и не такими яркими. Дело в том, что воздух смягчает цвета. Это правило было впервые подмечено и применено Леонардо да Винчи.

Называется этот эффект приемом воздушной перспективы.

Линейная перспектива дает возможность построить кажущиеся очертания

предмета при любом его положении. Существуют фронтальная и угловая перспективы.

Фронтальная перспектива - означает прямое расположение предметов к рисующему. При изображении предметов используется одна точка схода.

Угловая перспектива - означает расположение предмета к рисующему под углом. Две точки схода.

Основные закономерности линейной перспективы.

Предметы равные по величине, по мере удаления, кажутся всё меньше и меньше, и на линии горизонта сходятся в одной точке.

Удаляющиеся в глубину параллельные линии зрительно воспринимаются сближающимися.

Обратите внимание, что:

1) Рельсы сходятся в одной точке, хотя мы знаем, что они параллельны друг другу.

2) Деревья или фигуры людей, стоящие вдали, кажутся нам меньше.

3) Постройки или лес вдали мы воспринимаем плоскими.

А теперь, посмотрите внимательно на выставленные работы. Обратите внимание, как меняются цвета: цвет в картине, мы видим на переднем плане более ярко, но по мере удаления он нас дома, деревья светлеют, теряют очертание, приобретают цвет воздушной дымки. Это из-за прослойки воздуха: все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные – одноцветными.

Художник должен учитывать все изменения для передачи пространства и состояния освещенности в своей картине.

Воздушная среда, особенно если воздух наполнен дымкой или туманом, помогает в рисунке передать пространство, подчеркивает плановость в композиции. В творческой работе необходимо учитывать перспективные изменения воздушной среды, благодаря которым дальние планы кажутся светлее, теряют четкость. Это и есть воздушная перспектива.

Итак, скажите, какие бывают виды перспективы? (Ответы учеников)

Какие существуют законы перспективы в изобразительном искусстве?

(ответы учеников)

Почему изменяется цвет в воздушной перспективе? (ответы учеников)

4. практическая (самостоятельная) работа детей 20 мин.;

На сегодняшнем уроке вы попробуете использовать законы перспективы, и изобразите простой городской пейзаж с ярко выраженными законами линейной перспективы. В своих работах вы должны продумать окружающую обстановку.

Помните, что сначала надо нарисовать линию горизонта (она находится на уровне глаз), потом приблизительно по центру этой линии надо поставить точку схода, к которой будут сходить все линии. Если ровные отрезки у вас вызывают сложности – не беда, воспользуйтесь обычной линейкой.

Можно нарисовать несколько крупных домов на переднем плане, привлекающих внимание наблюдателя, и постепенно уменьшающиеся в перспективе постройки.

После линейного построения, вам надо переходить к выполнению работ в цвете. Здесь вам надо использовать воздушную перспективу. Напоминаю, что самые яркие и четкие предметы будут на переднем плане, а по мере удаления предметы будут более размытыми, окна на домах можно не прорисовывать, а в цвета можно добавлять белый и голубой цвета.

Немного зелени и различные антенны прекрасно дополняют получившийся пейзаж. Самые удаленные постройки часто оставляют без текстур и закрашивают, создавая иллюзию того, что они находятся на слишком большом расстоянии и глаз не может различить детали.

Во время практической работы учитель делает целевые обходы: 1) контроль организации рабочего места, 2) контроль правильности выполнения приемов работы, 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения, 4) контроль объема и качества выполненной работы.

5. подведение итогов работы 5 мин.:

Просмотр выполненных работ, обсуждение с детьми кто что изобразил, выявление лучших.

6. Задание на дом 3 мин.:

Доделать дома задание, кто не успел.

Присмотритесь к окружающей среде (деревья, небо, земля), постарайтесь увидеть изменение цвета по мере удаления предметов.

Так же принести гуашь, карандаши, кисточки, альбомы.

3 урок.

Тема урока: «Огромная страна»

- Информационная часть:

Тип урока: комбинированный

Количество детей: 10-15

Возраст: 10-12 лет (5-7 классы)

Время: 45 минут

- Содержательная часть:

Цель: Знакомство с историей развития городского пейзажа в России. Знакомство с городами Российской Федерации через творчество К. Коронина, А. Куприна, Ю. Пименова, А. Белых, и др. Создание живописной работы с изображением городского пейзажа одного из городов Российской Федерации.

Задачи: 1) Познакомить с историей развития городского пейзажа в России через творчество К. Коронина, А. Куприна, Ю. Пименова, А. Белых, и др.

2) Научить выполнять форэскизы.

3) Научить поэтапно выполнять большие работы.

4) Воспитать любовь к родной стране.

- Вспомогательная часть:

Наглядные пособия: репродукции картин

Материалы и инструменты:

- Ход урока:

1. организационная часть 5 мин.:

готовность кабинета; проверка готовности учащихся к уроку;

2. вводная часть 2 мин.: подготовка детей к восприятию нового материала;

3. объяснение нового материала 10 мин.:

Каждая страна имеет свою столицу, объединяющую всю общественную жизнь, культуру государства. Наша столица - прекрасная Москва. Во все времена её дворцами, золотоглавыми церквями, Кремлём, Красной площадью, тенистыми садами и широкими проспектами, узкими улочками восхищались не только жители Москвы, но и все, кто приезжал в столицу.

Настоящим летописцем Москвы в живописи считается Аполлинарий Васнецов- родной брат Виктора Васнецова. А. Васнецов многие годы своей жизни отдал изучению истории Москвы. В итоге он создал сотни замечательных произведений, которые имеют не только художественную, но и историческую ценность. (Учитель показывает работы А. Васнецова «Основание Москвы», «Красная площадь нач. XVII в.»)(См. приложение)

Художник Ф. Алексеев является основоположником городского пейзажа в живописи, создателем серии видов старой Москвы.

(Учитель показывает работу Ф. Алексеева «Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794»)

Обратите внимание, с какой большой любовью художник повествует о жителях одного из уголков Москвы. Пейзаж насыщен светом и воздухом. Посмотрите, какие краски использует художник - богатая гамма зелёного цвета в сочетании с белым, серебристым и голубым.

А теперь посмотрите, как в разные времена изображали художники нашу столицу. (Учитель показывает работы К. Коронина «Москворецкий мост» 1914; А. Куприна «Зима. Москва.» 1931; Ю. Пименова «Новая Москва.»)

Скажите, кто-нибудь из вас бывал в Москве? Чем запомнился этот город? (Ответы учеников)

В России много городов, поражающих своей красотой. Вторым после Москвы считается Санкт-Петербург, который был столицей более двухсот лет. Среди древнейших городов России - Новгород, Суздаль, Псков, Ростов Великий, Углич, Тула, Смоленск, Тверь, Курск. Они, как и Москва, - история нашего Отечества.

Кто-нибудь бывал хотя бы в одном из перечисленных городов? (Ответы учеников да или нет.) Если да, то что вам понравилось в этом городе? Чем отличается от Красноярска?

Давайте же прогуляемся по нашим городам вместе с художниками.

(Учитель показывает работы А. Белых «Кострома древняя.» 1975; Ф. Алексеев «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости.» 1794; К. Горбатов «Новгород. Пристань.» 1919; М. Канеев «Кировский мост (Санкт-Петербург).» 1976; П. Бучкин «Улич. Первый снег.» 1952; П. Петровичев «Ростов Ярославский.» 1915; М. Мочальский «Псков» 1970.)

4. Задание для практической работы 5 мин.;

А теперь, скажите, кто в каких городах России бывал, помимо Красноярска? (Ответы учеников). И что там вам больше всего запомнилось? Какая была погода? (Ответы учеников).

Заданием на сегодня будет изображение городского пейзажа тех мест, которые наиболее ярко запомнились в вашем путешествии по стране. Это может быть какая-то главная площадь того города, где вы были, или, возможно, вы посетили там парк аттракционов и он вам очень понравился. Это может быть городской парк, или двор, где вы гостили, или какая-то особо понравившаяся улица. Постарайтесь вспомнить те эмоции, что вы испытывали в этот момент, и через цвет передать это настроение. Возможно, вы вспомните погоду и отразите её в своей работе. Если капал дождь, то рисуйте через серые и голубые тона, если была солнечная погода, то будет много ярких и насыщенных цветов, а солнечные зайчики можно показать желтыми и белыми мазками.

Не забывайте то, чему научились на прошлом занятии. Что мы проходили на прошлом занятии? Правильно, мы познакомились с перспективой и как правильно её применять в работе.

Постарайтесь выделить главное в вашей работе, например, скамейку с сидящими на ней людьми. Это будет центром композиции. Окружение уже прописывать не так тщательно, захватывая лишь главные моменты.

5. практическая (самостоятельная) работа детей 20мин

Ученики выполняют задание, учитель наблюдает, при необходимости оказывает помощь.

6. подведение итогов работы 5 мин.: просмотр выполненных работ, анализ работ; выявление активности учащихся; комментирование оценок учителя;

7. задание на дом 5 мин.

Доделать дома задание, кто не успел. Принести альбомы, карандаши, гуашь.

4 урок.

Тема урока: «Живой городок»

• Информационная часть:

Тип урока: Комбинированный.

Количество детей: 10-15

Возраст: 10-12 лет (5-7 классы)

Время: 45 минут

• Содержательная часть:

Цель: Развитие творческого воображения; воспитание эстетического вкуса, любви к родным местам.

Задачи: 1) Познакомить с творчеством художников г. Красноярск

2) Начать живописную композицию в технике гуашь.

• Вспомогательная часть:

Наглядные пособия: репродукции картин Макарова М.В, Гобрачёвой Н., Иванова С.Ю., Пестрякова О.И., и др. Фотографии города Красноярск.

Материалы и инструменты: Листки ватмана А3 и А4, гуашь, карандаши и кисти.

ТСО (технические средства обучения): Компьютер, проектор, презентация «Старый Арбат»

• Ход урока:

1. организационная часть 5 мин.:

готовность кабинета; проверка готовности учащихся к уроку;

2. вводная часть 2 мин.: подготовка детей к восприятию нового материала;

3. объяснение нового материала 10 мин.:

Город - это постоянно пульсирующий живой организм. Каждое мгновение он разный, с любого порыва ветра, проблеска солнца, он меняет свой характер. Каждый человек видит город по-своему: для кого-то это только суета и пробки на дорогах, постоянно спешащие пешеходы и потускневшие окна домов. Для кого-то - это фонтан в тихом скверике, это легкий осенний дождик в старом квартале, это лучи солнца, что запутались в листве, или меланхолические прохожие, гуляющие по старой брусчатке. В мире бесчисленное количество городов, и каждый со своим характером, сложившейся историей и неизменной архитектурой. Огни огромного мегаполиса не передаются сравнению перед кавалькадой ветхих пятиэтажек на окраине. Но самым любимым городом остаётся тот, в котором вырос, в котором знаком каждый переулок, где каждый квартал несёт воспоминания минувших историй. Родной город воспитывает с детства, даже больше, чем родители, а дворовые друзья остаются в памяти на всю жизнь. Атмосфера города отражается на жителях, живущих в нём. А художники передают это в своих работах.

Давайте возьмём всего лишь одну улицу, это будет Старый Арбат в Москве, и посмотрим, как в разное время, разные художники изобразили её.

Обратите внимание, что это одна и та же улица, но как по-разному её увидел каждый художник. (Просмотр видеозаписи через проектор)

Вы обратили внимание, что благодаря цвету и характере мазка можно одно и тоже место передать по-разному, рассказать о настроении города в данный момент?

А теперь посмотрите на данные работы. (Выставляются работы Макарова М.В, Гобрачёвой Н., Иванова С.Ю., Пестрякова О.И., и др.)(См. приложение.)

Узнали, что за город? Правильно, дети, это наш родной Красноярск. Это картины наших современников. Посмотрите, как они изобразили те места, по которым мы ходим каждый день. Вроде бы, когда мы гуляем по городу, ничего приметного не замечаем, даже наоборот, город уже кажется скучным и надоевшим. Но посмотрите, с каких интересных ракурсов посмотрели на такие обычные места эти художники. Как смогли передать дух города, выделить самое интересное, найти изюминку в обычном городском пейзаже.

Хочу особо обратить ваше внимание на работы Пестрякова Олега Игоревича. Его работы сразу выделяются на фоне остальных. Его годы жизни 1940-2005 гг. Он окончил художественную школу им. Сурикова, после - учился в Политехническом институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал архитектором. Он знаменит, как художник-акварелист. В центре его художественного мира - город, наш Красноярск. Его картины – это лики города, знакомые нам с детства, но увиденные добрыми глазами художника, влюблённого в свой город.

4. практическая (самостоятельная) работа детей 20 мин.;

Мы за эти дни посмотрели огромное количество работ, вы заметили, что хоть слово «город» и ассоциируется с серыми одинаковыми домами, таким же серым асфальтом и не выделяющимися друг от друга людей, но мы не разу не встретили даже двух похожих работ? Более того, художники смогли передать атмосферу, настроение и погодные условия через свои работы. А в солнечный день даже серые бетонные дома были написаны через розовые, оранжевые и охристые цвета.

В вашу задачу входит вспомнить самый приятный уголок нашего города, главное, чтобы этот уголок как то ассоциировался с вами, надо чтобы вас что-то связывало с этим местом. Может, это просто будет ваш родной двор, или красивый вид из окна. Наверняка у каждого из вас есть такое место, за которое вы любите свой город. Тем более, когда всё больше и больше украшают наш город, вешают гирлянды, ставят всё новые фонтаны, красиво облицовывают фасады зданий. А вечером, когда загораются огни, и невозможно оторвать глаз от этой красоты, действительно понимаешь, как сильно любишь то место, где родился и вырос.

Это задание на два урока, так что попробуйте постараться. Возьмите сначала маленькие листочки А4 формата, и порисуйте форэскизы. Для тех, кто не знает, форэскиз – это предварительный эскиз, набросок, черновой

рисунок, по которому вы потом будете рисовать главную работу. Сначала вы ищите идею, находите оптимальную композицию, потом я подхожу и говорю, какой вариант получился лучше, и лишь тогда вы переносите этот рисунок на большой формат.

5. подведение итогов работы 5мин.: просмотр работ - анализ работ; выявление активности учащихся;

6. задание на дом 3 мин.

Принести свои незаконченные работы с форэскизами, желательно фотографии того места, которого выбрали с учителем.

5 Урок

Тема урока: «Город ожил»

- Информационная часть:

Тип урока: Практический

Количество детей: 10-15

Возраст: 10-12 лет (5-7 классы)

Время: 45 минут

- Содержательная часть:

Цель: Завершение живописной композиции в технике гуашь;

Закрепление всех освоенных ранее знаний.

Задачи: 1) Научить правильно вести работу над живописной композицией в технике гуашь.

2) Научить поэтапному выполнению работы.

3) Воспитать усидчивость и любовь к живописи.

- Вспомогательная часть:

Наглядные пособия: фотографии различных видов города Красноярска, репродукции картин К. Коронина, А. Куприна, Ю. Пименова, А. Белых, и др.

Материалы и инструменты: Гуашь, кисти, начатые на прошлом занятии работы.

- Ход урока (по минутам):

1. организационная часть 5 мин.:

готовность кабинета; проверка готовности учащихся к уроку;

2. вводная часть 5 мин.: Здравствуйте, дети. Сегодня мы продолжим дорисовывать ваше «городское настроение»;

3. объяснение нового материала 10 мин.:

Продолжаем работать над своими произведениями. Сначала рисуем линейно в карандаше, но сильно не давите, а то потом трудно будет стирать. Не прорисовывайте сильно мелкие детали, всё равно потом гуашью закрасится. Когда рисуете гуашью, старайтесь сильно много водой её не разбавлять, а то получится как акварельная живопись. Постарайтесь оживить ваши работы, добавляя туда стаи птиц, деревья, людей. Если они на дальнем плане, то их можно изобразить парой фигурных мазков.

Попробуйте брать не чистые цвета из баночки, а смешивать несколько, и смотреть, что получится, и куда полученный цвет можно применить.

Берите пример с выставленных работ опытных художников, они могут подсказать, как можно интересно нарисовать небо или дома.

4. практическая (самостоятельная) работа детей 20 мин.;

Во время практической работы учитель делает целевые обходы, оказывает помощь учащимся, испытывающим затруднения. Контролирует объём и качество выполненной работы.

5. подведение итогов работы 5 мин.:

В конце занятия делаем выставку полученных работ. Выявляем лучшие. Обсуждаем полученный результат.

3.3. Анализ и оценка результата учебного задания.

Анализируя учебное задание после работы с детьми, я пришла к выводу, что оно имеет место быть. Темы для детей подобраны интересно, на каждом уроке детям демонстрировались работы художников, которые мы вместе с удовольствием обсуждали, говорили свои впечатления, и на основе этих впечатлений дети рисовали свои работы. Теоретическая часть детьми воспринималась по-разному - некоторые с интересом слушали, некоторые не испытывали какого-го либо интереса. Но все дети любили участвовать в дискуссиях по взятым в пример художников, обсуждали картины и начинали рисовать свои.

Все цели, поставленные в начале урока, были уже достигнуты в конце. В конце урока всегда работы детей выставлялись у доски, где проходило бурное обсуждение рисунков. В пример ставились удачные работы, а остальным давалось краткое напутствие, над чем надо работать в следующий раз.

3.4. Представление детских работ

Заключение.

Городской пейзаж – очень обширная тема для изучения. За все время работы над проектом я познакомилась с множеством работ различных художников, которые просто поражали своей любовью к городской стихии. К сожалению, упомянуть каждого из них не удалось. Разглядывая работы, невольно начинаешь анализировать личность художника. Широкие мазки, или кропотливое прописывание деталей, холодные, серые или яркие солнечные цвета, откровенные потеки краски, выбор интересного ракурса, необычного сюжета, игра света – все это и есть психологический портрет художника. Что он испытывал, когда рисовал, есть ли привязанные личные воспоминания к этой улице, по которой он разрешил погулять. Изображенные случайные прохожие могут на деле оказаться близкими ему людьми, а иногда и его автопортретом.

Тема называется «Городское настроение»- потому что когда художник вкладывает свое душевное состояние через работу, картина начинает оживать. Именно эта жизнь, как и любая личность, имеет характер и настроение в данный момент. словно окружающий мир, воспринимаемый автором, замер на мгновение, чтобы мы смогли рассмотреть его глазами художника.

Быстрые этюды в полной мере отражают «настроение»- художник, рисуя, захватывает окружение, состояние погоды, игру света, пока всё это не успело перемениться, и сам того не осознавая, так же быстро изображает частичку себя в этой работе. «Настроение»- это мгновение.

В мире несколько тысяч городов, во всех невозможно побывать, почему бы нам не прогуляться по ним вместе с художниками?

Библиографический список

1. Беда Г. Основы изобразительной грамоты. Москва, 1969.
2. Голубева О. Основы композиции. Просвещение, 2001.
3. Статья «Городской пейзаж» Л.Кандаловой, М.1985 г.
4. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, «Изобразительное искусство», 3 класс.
5. Кошелева В. Мастера живописи. Русские художники. Елена Поленова. Белый город, 2009.

Приложение к разделу 1.
1.3 Образы городов у современных художников.
Творчество Джона О'Брайена.

Творчество Михаила Саратова.

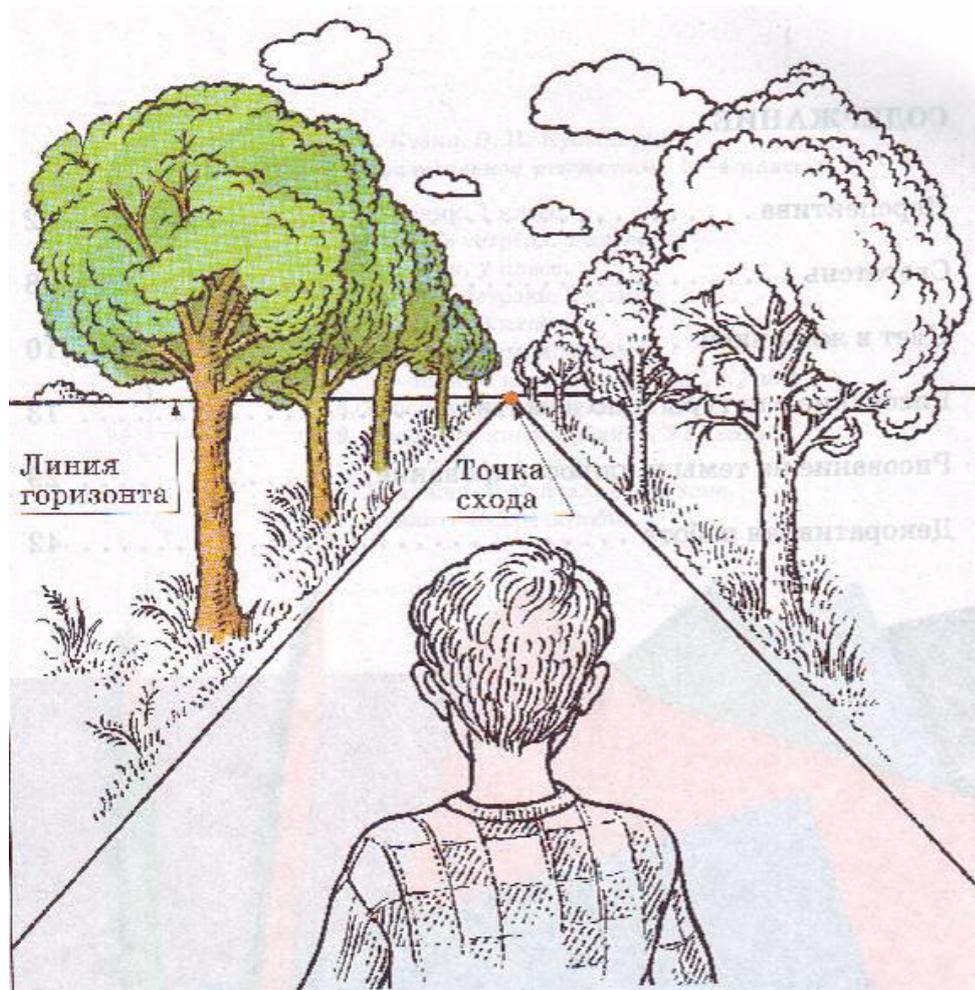
Творчество Пестрякова Олега Игоревича.

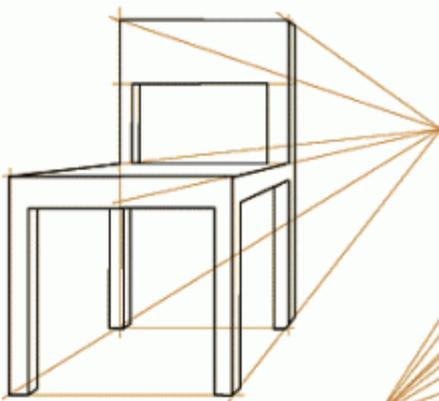
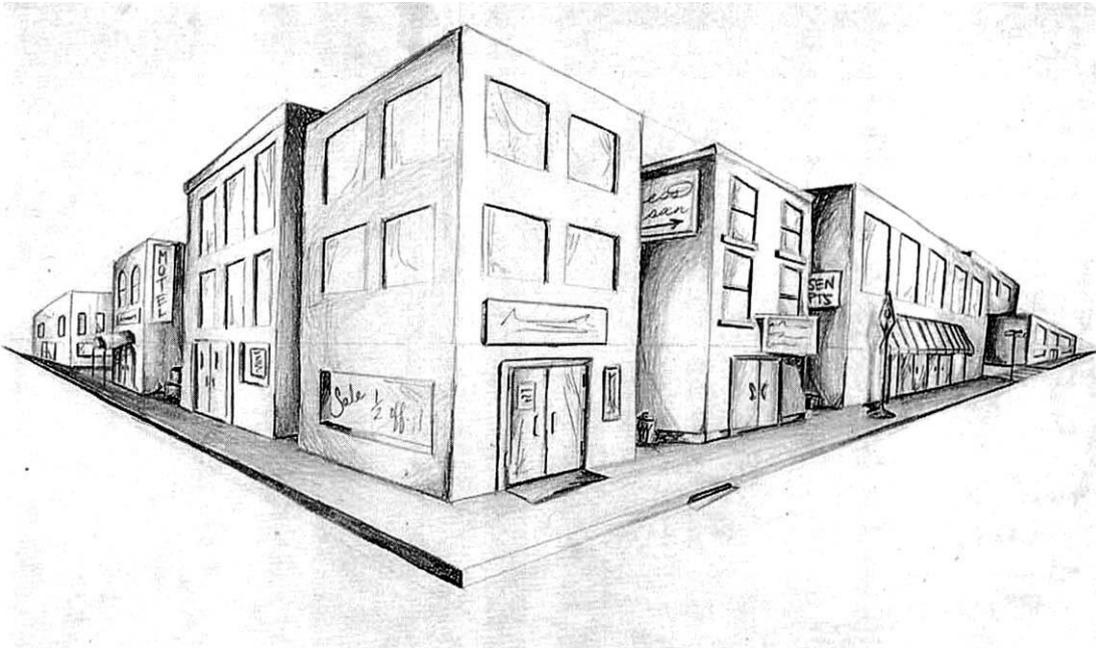

Приложение к разделу 3.
3.2. Урок № 1 «Пробуждение»

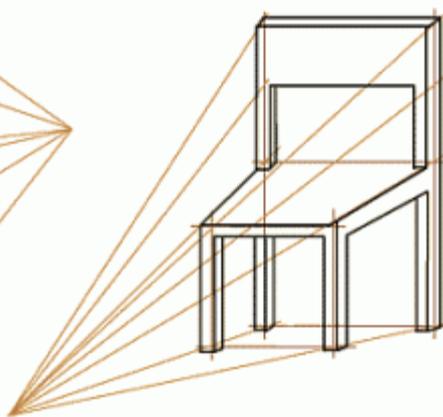

Урок № 2 «Видим далеко»

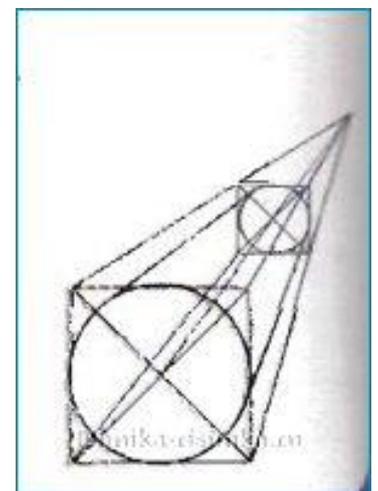

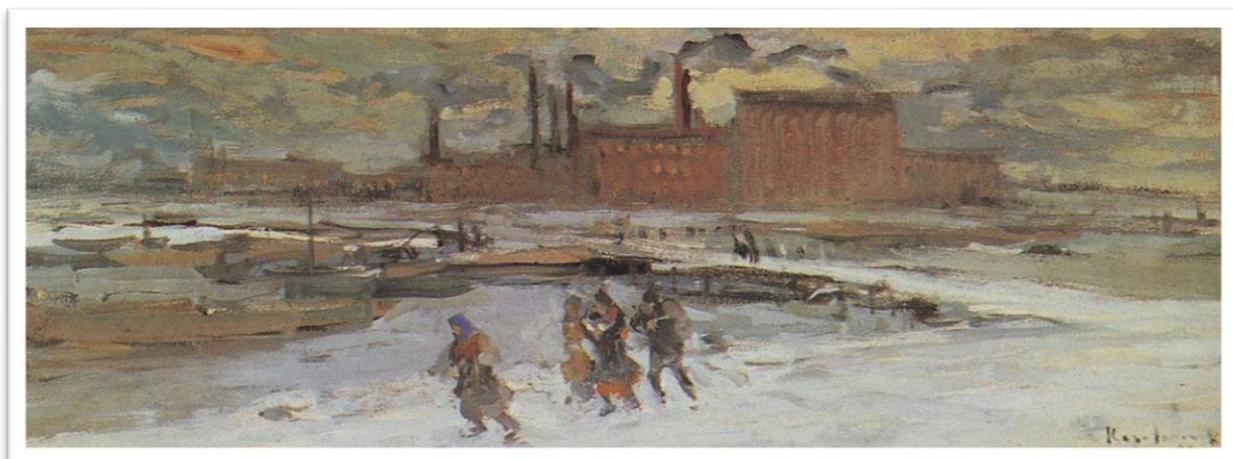
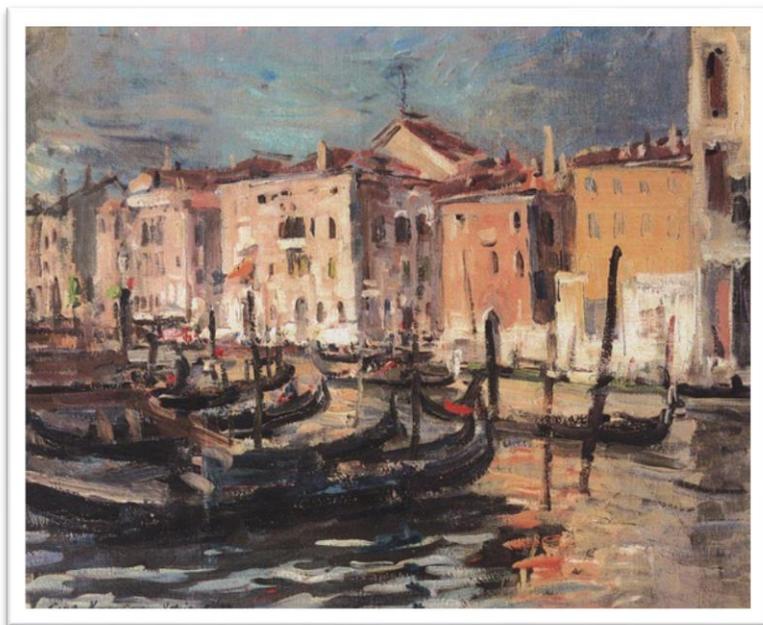
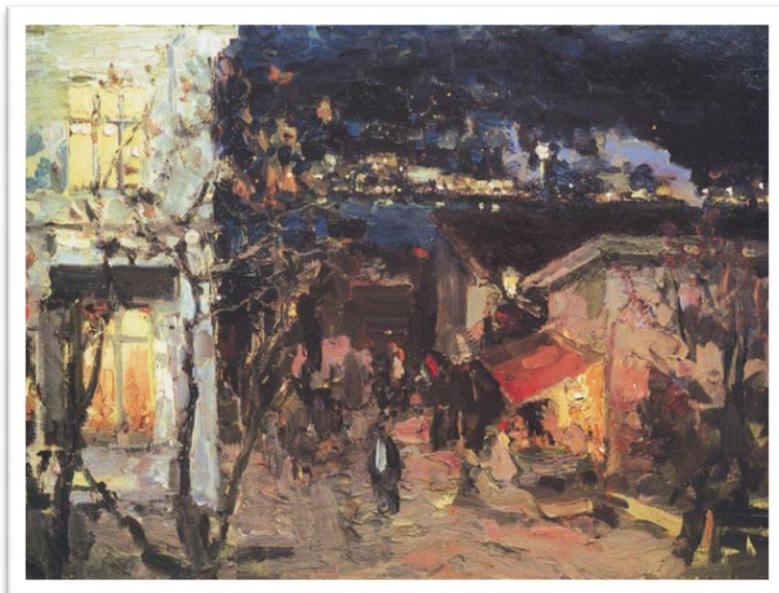
Прямая перспектива

Обратная перспектива

2.4. Урок № 3 «Огромная страна»
Коровин К.

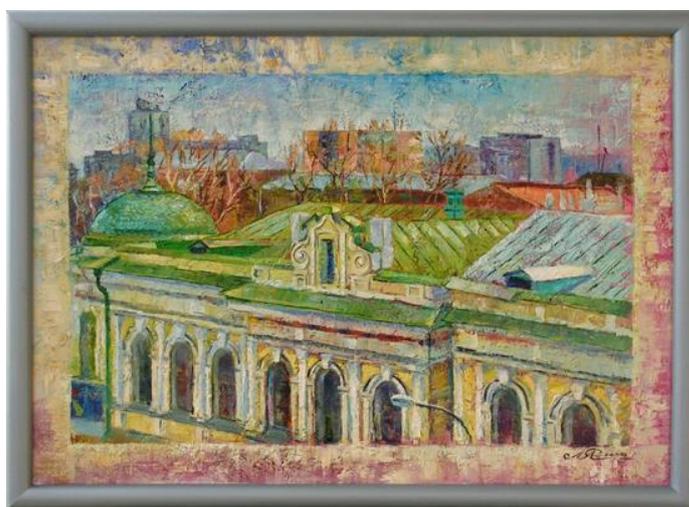
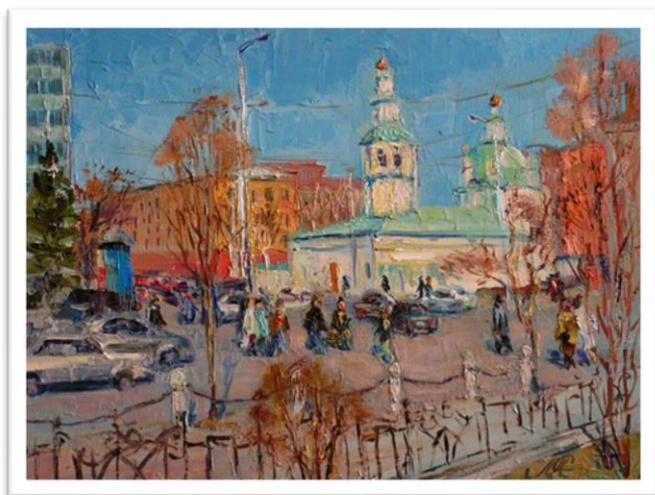
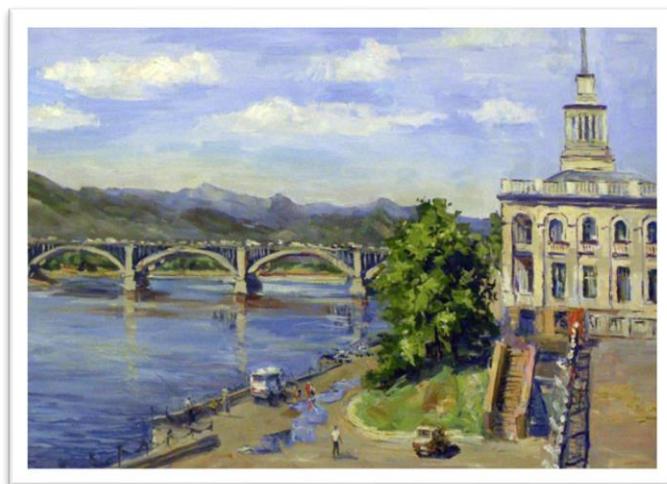
Ф. Алексеев. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости.

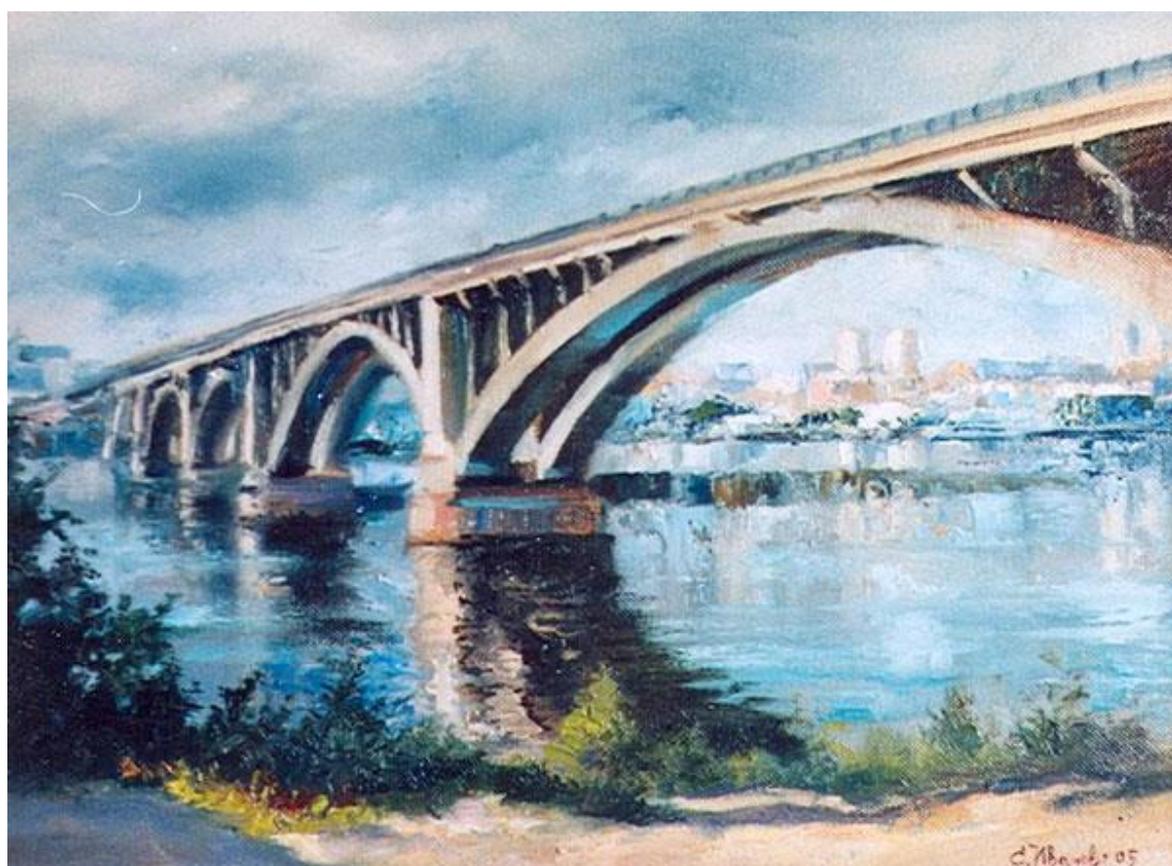
Ю. Пименов. Новая Москва.

Урок № 4 «Живой городок»

Примеры работ. Алла Максимова.

Примеры работ. С.Ю. Иванов

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Живопись»

«Городское настроение»

Образ горда в искусстве

1. Живописная картина.

2. Учебное задание для детей 10-12 лет (5-7 классы)

Текстовая часть дипломной работы

Дипломник: Исакова Галина Ивановна, АФ 13-31

Руководитель: Яковлев В.А.

Красноярск, 2017